SEIS HISTORIAS Y UN COLOR

EXPOSICIÓN COLECTIVA

MARIAJOSÉ GALLARDO · KEPA GARRAZA · MAX GÄRTNER · CONCHA MARTÍNEZ BARRETO · FRANK PLANT · ALASTAIR WHITTON

SIX STORIES FOR A COLOR

19.12.19 - 01.02.20

The color black has been used throughout history of art with multiple purposes, from technical intentions – to give depth to parts of the compositions – to emotional ones – to represent the darkest thoughts of the human beings. Rubens and Rembrandt provided it of importance through their works and Velazquez and Goya mastered the technique and extended its use. The black color, nowadays totally emancipated, spreads as a protagonist to give strength and complexity to the compositions, relinquishing of color the works of the artists, providing like this, much more nuances to notice.

'Six stories for a color' is a group exhibition where are presented the works by six different artists who have posed the artistic creation from the monochromatic perspective of black and white, predominating the dark over light. This chromatic dualism forces the spectator to mentally take part and make an effort to observe the pieces with the absence of the other colors' noise. By simplifying the visual experience, the emotional part can appear stronger, the positive and the negative, light and dark, what is good and what is bad...

The six artists present us six completely different visions of seeing contemporary art: Mariajosé Gallardo (Badajoz, 1978) joins the gallery portfolio right after her individual exhibition in CAC Malaga and she presents us her iconic paintings; Kepa Garraza (Vizcaya, 1979) keeps working on his latest series of drawings: 'Propaganda', with which he encourages us to reflect on the nature of power and its representation; Max Gärtner (Heidelberg, 1982) shows us his most recent pieces from his world of ghosts and gods; Concha Martínez Barreto (Murcia, 1978) keeps investigating on the deepest and most profound layers of the individual and collective memory with her series 'Stratum'; Frank Plant (Philadelphia, 1969) present us one of his most iconic pieces made of painted steel; and lastly, we present the project 'A foreign land' by the South African photographer Alastair Whitton (Glasgow, 1969), who will get the spectator around several corners of Cape Town through his architecture of time, a journey through the memory of the country.

El color negro se ha utilizado a lo largo de la historia del arte con múltiples propósitos, desde técnicos - para dar profundidad a partes de la composición de las obras - a emotivos - para representar los más oscuros pensamientos del ser humano. Rubens y Rembrandt le dieron importancia a través de sus obras y Velázquez y Goya perfeccionaron la técnica y extendieron su uso. El negro, ahora ya totalmente emancipado, se extiende como protagonista para dar fuerza y complejidad a las composiciones, despojando de color las obras de los artistas y aportando muchos más matices que percibir.

'Seis historias y un color' es una exposición colectiva donde se presentan las obras de seis artistas que se han planteado la creación artística desde la obra monocromática en blanco y negro, predominando lo oscuro sobre lo claro. Esta dualidad cromática obliga al espectador a intervenir mentalmente y esforzarse para observar las piezas con la ausencia del ruido de otros colores. Al simplificar la experiencia visual, lo emocional puede aflorar más fuerte, lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, lo bueno y lo malo...

Los seis artistas nos presentan seis visiones completamente distintas del arte contemporáneo: Mariajosé Gallardo (Badajoz, 1978) se incorpora al porfolio de la galería después de su exposición individual en el CAC de Málaga y nos presenta sus icónicas pinturas; Kepa Garraza (Vizcaya, 1979) sigue trabajando en su última serie de dibujos: 'Propaganda', con la que nos incita a reflexionar acerca de la naturaleza del poder y su representación; Max Gärtner (Heidelberg, 1982) nos muestra sus obras más recientes de su mundo de dioses y fantasmas; Concha Martínez Barreto (Murcia, 1978) sigue trasladándonos a las capas más profundas de la memoria individual y colectiva con su serie Estratos; Frank Plant (Philadelphia, 1969) nos presenta una de sus piezas más icónicas de acero pintado; y por último presentamos el proyecto "A Foreign Land" del fotógrafo sudafricano Alastair Whitton (Glasgow, 1969) que nos trasladará a distintos rincones de Ciudad del Cabo a través de su arquitectura del tiempo, un viaje por la memoria del país.

SEIS HISTORIAS Y UN COLOR

19.12.19 - 01.02.20

MARIAJOSÉ GALLARDO

Vilafranca de los Barros (Badajoz), 1978

Mariajosé Gallardo es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Diseño y Grabado, por la Universidad de Sevilla.A lo largo de sus distintos proyectos, María José Gallardo, ha construido su propio vocabulario plástico. Tras una impronta lectura, estudio u observación rápida, ha hecho que sus obras sean fácilmente reconocibles. En su léxico representativo siempre están presentes emblemas, símbolos, motivos religiosos, esotéricos, heráldica, ex-votos o relicarios; ofreciendo la posibilidad de pensar la pintura desde parámetros distintos a los estrictamente plásticos o estéticos.

Es habitual encontrar en sus creaciones plantas de catedrales, dando a demostrar su fascinación sobre los lugares de poder y como en esos mismos territorios han convivido distintas religiones a lo largo de la historia, en donde antes hubo un templo pagano, una ermita visigoda o una mezquita ahora se levanta una iglesia quedando patente la cualidad sagrada del terreno marcada tal vez por la existencia de vórtices energéticos que favorecen en ese enclave la convivencia divina y sagrada. La religión, la historia, el cine, la moda, la música, el cómic, las artes plásticas y, sobre todo, la historia de la pintura, son las fuentes que originan y configuran el territorio estético de Gallardo.

El diablo

2017

Óleo y esmalte sobre lienzo

100 x 81 cm

2.200 €

Esperando a la santa compañía

2017

Óleo y esmalte sobre lienzo

100 x 81 cm

2.200 €

María Magdalena

2017

Óleo, esmalte y pan de oro sobre lienzo

100 x 81 cm

2.200 €

La domadora

2017

Óleo y esmalte sobre lienzo

81 x **65** cm

1.800 €

Walpurgis

2017

Óleo, esmalte y pan de oro sobre lienzo

100 x 81 cm

2.200 €

Tryptich F.E.O.

2017

Óleo, esmalte y pan de oro sobre lienzo

22 x 27 cm / unidad

490 € / unidad

Serial killers' houses

2018

Óleo, esmalte y pan de oro sobre lienzo

41 x 33 cm / unidad

740 € / unidad

KEPA GARRAZA

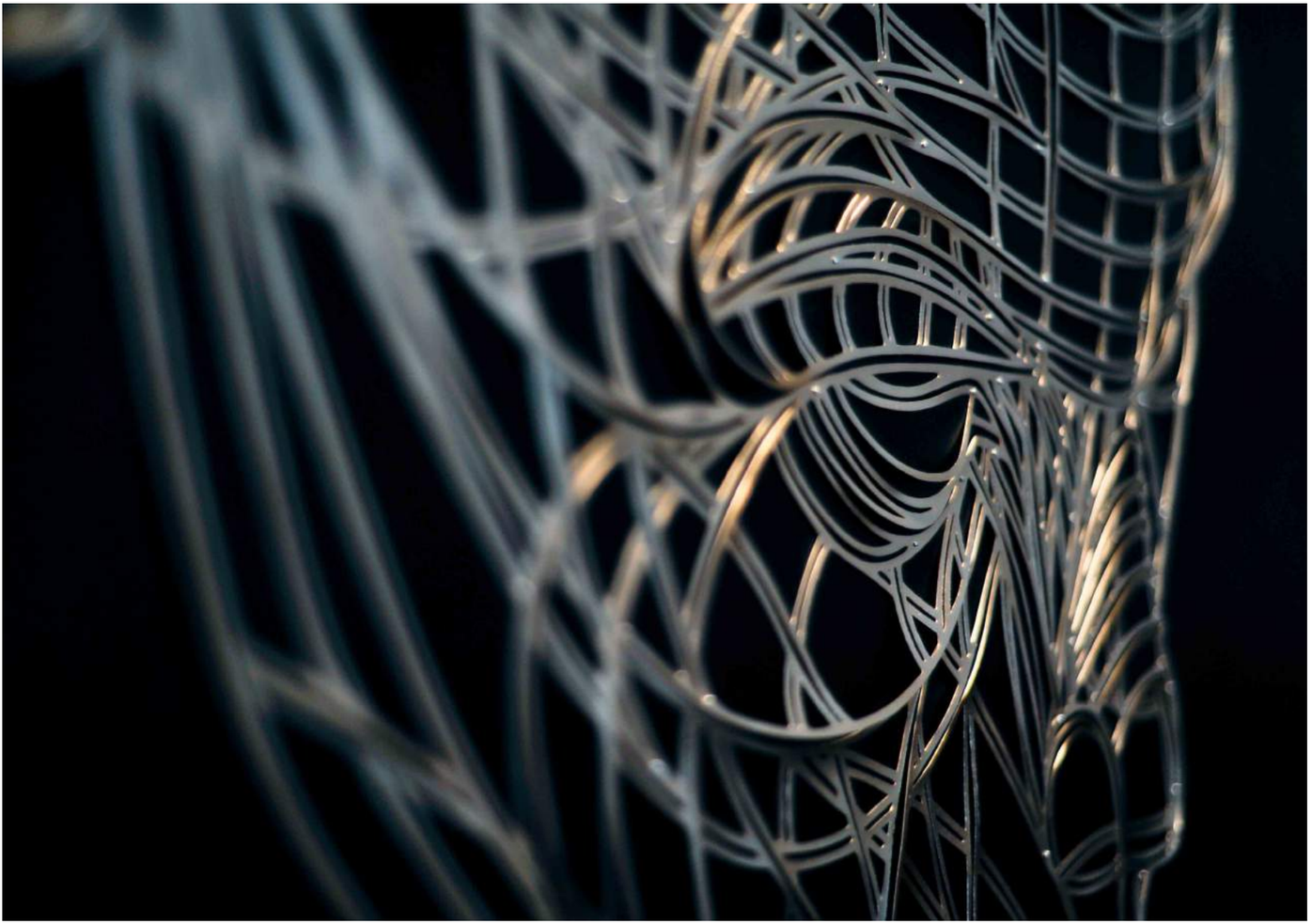
Bilbao, 1979
Lives and works in Bilbao.

“Propaganda” es una nueva serie de dibujos, mediante la cual pretendo analizar el uso de la propaganda como herramienta política a lo largo de la historia y el papel fundamental que ha desempeñado el arte en este proceso. Dada la amplitud casi inabarcable del tema en cuestión, es inevitable que este análisis ofrezca una mirada parcial y sesgada del mismo. Mi intención con estas obras no es, por lo tanto, la de realizar un estudio académico y pormenorizado de la relación entre el arte y la propaganda, si no la de incitar al espectador a reflexionar acerca de la naturaleza del poder y su representación

Para ello he utilizado una selección de imágenes de obras de arte y fotografías de prensa que abarcan un periodo de 25 siglos, desde el siglo V antes de cristo hasta nuestros días. Todas estas imágenes se aglutinan en torno al concepto de propaganda, entendido como una forma de representación que tiene como objetivo influir en la actitud de un grupo social, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Estas imágenes ofrecen un recorrido no lineal por la historia y por supuesto responden a una selección personal, parcial e intencionada. Mi intención con estas obras no es otra que reflexionar acerca del papel del arte dentro de nuestra sociedad y evidenciar algo que no es nuevo: la dimensión política y social del arte y su inevitable influencia en el desarrollo y la narración de la historia.

Charlemagne, 2016
Pastel sobre papel
Serie 'Power'
140 x 100 cm
5.900 €

Mao Zedong, 2016
Pastel sobre papel
Serie 'Power'
140 x 100 cm
5.900 €



MAX GÄRTNER

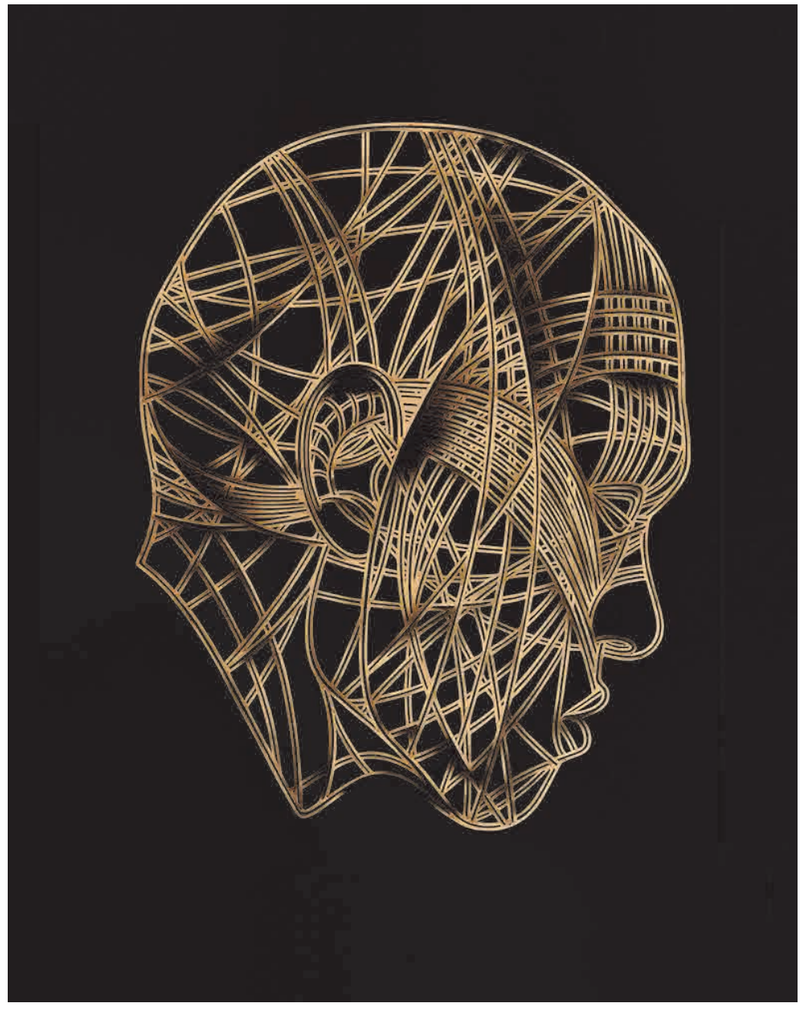
Heidelberg, 1982
Vive y trabaja entre Berlín y Bali.

Según Max Gärtner, la labor de un artista es explorar la existencia humana desde el punto de vista espiritual. Sus últimas obras están inspiradas en el arte ancestral de culturas, influenciadas por el chamanismo. Sus retratos son una versión moderna de las figuras que protagonizaban sus ceremonias religiosas. La combinación entre el estilo de dibujo de Max Gärtner y el universo gráfico de dichas sociedades es, además de una fusión de expresiones visuales de culturas muy distintas, una valoración de la importancia de la espiritualidad en el arte. Max Gärtner define la creatividad como 'la ciencia del sentimiento'.

Su trabajo profundiza en áreas de la conciencia, en donde los pensamientos racionales y el lenguaje verbal como medio de comunicación, llegan a sus límites. Se dice que los chamanes adquieren su sabiduría a través de las visiones, poniéndose en contacto con espíritus. Max Gärtner describe algo parecido en su trabajo: "La energía creadora que aplicamos para expresarnos como individuos, en realidad, no proviene de nosotros, sino que 'únicamente' somos conductores de la misma."

Creator I, 2019
Hand-cut paper
pinned on board
120 x 95 cm
3.750 €

Creator II, 2019
Hand-cut paper
pinned on board
120 x 95 cm
4.950 €



Akira, 2018
Hand-cut paper
pinned on board
120 x 95 cm
3.750 €

Muca, 2017
Hand-cut paper
pinned on board
120 x 95 cm
3.750 €

Bronze Head, 2018
Hand-cut paper
pinned on board
120 x 110 cm
3.750 €

CONCHA MARTÍNEZ BARRETO

Fuente Álamo, Murcia, 1978

Vive y trabaja en Murcia.

La obra de Concha Martínez Barreto (Fuente Álamo, Murcia, 1978) supone una intensa reflexión sobre la fragilidad de la memoria y, a la vez, sobre la propia identidad, las conexiones intergeneracionales, la muerte y el olvido. A través de diferentes técnicas y medios, indaga en el pasado, pero no intentando la reconstrucción imposible de lo perdido o un árido trabajo de catalogación, sino como una tarea que da cuenta precisamente de la dificultad de toda rememoración, de la importancia de mostrar los fragmentos, las huellas que deja el tiempo.

Serie Estratos. El trabajo de los arqueólogos consiste en profundizar en los yacimientos e ir leyendo los diferentes estratos, los depósitos que el tiempo ha ido acumulando sobre las cosas. A través de la excavación buscan entender el pasado y dialogar con él para poder, de alguna manera, reconstruirlo. En esta serie opero a partir de este modelo de búsqueda en el tiempo dejando como ellos a la vista capas e instantes del pasado, pero en mi caso no se trata tanto de mirar atrás sino de hacer que el pasado sea presente. La fotografía se convierte así en un espacio con profundidad, como un terreno bajo el que estuviera enterrado todo lo que somos a la espera simplemente de quitar un estrato tras otro. En estas piezas la fotografía original que se muestra en un hueco o ventana de la imagen no es solo un vestigio de algo anterior sino que nos permite ver de otra manera el ahora.

Serie Estratos, El puente

2019

Fotografía sobre papel Hahnemüle Baryta 350 conteniendo fotografía original vintage

93 x 103 cm

3.750 €

Serie Estratos, Paisaje

2019

Fotografía sobre papel Hahnemüle Baryta 350 conteniendo fotografía original vintage

93 x 103 cm

3.750 €

Serie Estratos, El vuelo

2019

Fotografía sobre papel Hahnemüle Baryta 350 conteniendo fotografía original vintage

93 x 103 cm

3.750 €

Serie Estratos, Mujer comiendo

2019

Fotografía sobre papel Hahnemüle Baryta 350 conteniendo fotografía original vintage

93 x 103 cm

3.750 €

Serie Estratos, Mujer riendo

2019

Fotografía sobre papel Hahnemüle Baryta 350 conteniendo fotografía original vintage

93 x 103 cm

3.750 €

FRANK PLANT

Philadelphia, 1969
Vive y trabaja en Barcelona.

Frank Plant es un escultor norteamericano que lleva más de una década afincado en Barcelona. Estudió escultura en la Universidad de las Artes en Filadelfia, Pennsylvania. Después de terminar su B.A. en Bellas Artes en 1993 se trasladó a Amsterdam y durante este período comenzó a desarrollar sus dibujos en hierro. Estos estudios son sencillos y directos en su forma y composición a partir de situaciones y objetos cotidianos.
El hierro soldado ha sido siempre el medio principal para los trabajos de Plant, ya sea en sus piezas de dos dimensiones, tales como su serie de huellas dactilares, o de sus anteriores esculturas tridimensionales de metal cinéticas, que incorporan objetos encontrados. En 1999 Plant se trasladó a Barcelona y comenzó a diversificar los materiales que utiliza en su escultura.

"Mi trabajo trata sobre las observaciones físicas y sociales. Pienso en las cosas en términos de composiciones ya sea un objeto, una línea de texto o una situación social. Es importante para mí que el trabajo sea abierto y accesible. Busco por igual la armonía y la discordancia, las encuentro igualmente reveladoras y fascinantes. He estado imbuido de un sentido de conciencia social y de ahi que aborde estas cuestiones, siempre bajo mi propia subjetividad, de forma habitual en mi trabajo. Encontrar y examinar las maneras sutiles de la comunicación de y entre los seres humanos. Para mí se trata de exponer el equilibrio y la simetría o la falta de ella, en nuestra existencia cotidiana."

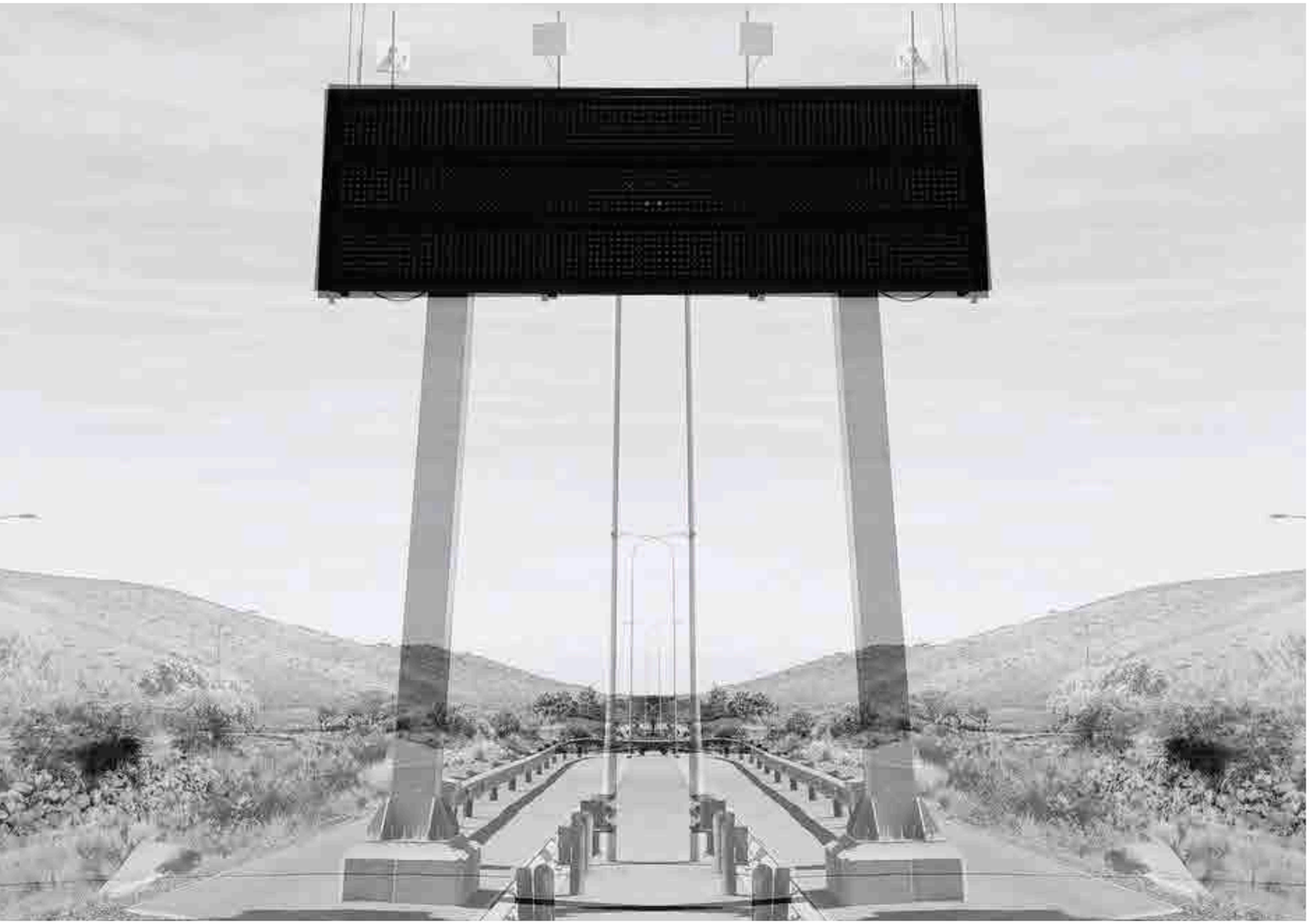
It’s like a jungle sometimes...

2017

Acero pintado

190 x 190 x 3 cm

16.000 €



ALASTAIR WHITTON

Glasgow, 1969
Vive y trabaja en Ciudad del Cabo.

Los trabajos fotográficos de Alastair Whitton se preocupan por “los mecanismos de la memoria y el mapeo de las geografías”. A través de sus lentes explora “la arquitectura del tiempo y la poesía y las políticas del espacio”, en un intento por iluminar el “espacio entre momentos”. Sus fotografías celebran aparentemente lo ordinario y son en efecto “monumentos a los ignorados y desplazados. De su práctica creativa Whitton comenta, “entiendo el proceso como una forma de arqueología visual y cultural; una manera de recopilar y estructurar fragmentos encontrados en el intento de dar sentido al espacio y al tiempo mientras se recogen historias personales y colectivas”.

Alastair Whitton (1969, Glasgow, UK) se graduó con mención de honor en el Natal Technikon School of Fine Art en Durban, Sudáfrica donde se especializó en escultura y fotografía. Whitton fue galardonado con el premio Emma Smith International Scholarship como el mejor alumno de la facultad de arte y diseño y posteriormente amplió sus estudios en la Glasgow School of Art en Escocia.

A Foreign Land, 2019
Fotografías de Alastair Whitton
Introducción de Marlene Dumas
Ensayo de Ashraf Jamal
23 Silver prints
33 x 40 cm / unidad
6.000 €

Victor Lope Arte Contemporaneo
Aribau, 75, 08036
Barcelona, Spain
+34 936 675 559
info@victorlope.com
www.victorlope.com